

.UBAfadu

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y URBANISMO

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO

Seminario de doctorado 2022

Cuerpo, comunicación, arte y performance

Corpus: Teoría proyectual. Producción y transmisión de conocimientos.

Carga horaria: 16 hs., 1 crédito.

Profesora: Dra. Mariela Singer.

Fundamentación

El presente seminario propone un abordaje conceptual y metodológico específico a temáticas vinculadas a políticas de los cuerpos, comunicación y feminismos, en el cruce con experiencias de arte y performance. El recorrido inicia con una unidad temática sobre concepciones nodales en los feminismos y movimientos lgbtqi+ contemporáneos, que problematiza los marcos normativos de género en el discurso mediático y publicitario, a la vez que da cuenta de prácticas disidentes en experiencias arte-activistas. La segunda unidad se enfoca en pensar la comunicación entre cuerpos como productora de subjetividad, las modalidades de encuentro entre cuerpos en experiencias artísticas y del activismo, y la importancia del afecto en la acción política colectiva. La tercera unidad ofrece aproximaciones conceptuales para trabajar problemáticas actuales en el terreno del arte y el activismo, incluyendo el tratamiento de nociones como las de *arte y performance* y experiencias de performance feminista, tanto singulares como colectivas. La última unidad acerca un encuadre metodológico específico para el abordaje de las problemáticas tematizadas en el seminario, como es el enfoque de la autoetnografía, que permite trabajar desde perspectivas situadas y feministas e integrar diversas materialidades y formatos en las producciones académicas.

Objetivos

- Brindar herramientas conceptuales para atender a la cuestión del cuerpo y la comunicación en el cruce con problemáticas estético-políticas.
- Ofrecer metodología específica para trabajar problemáticas vinculadas a la corporalidad y a experiencias de arte y performance, desde perspectivas feministas.
- Acercar marcos de anclaje productivos para el abordaje de los objetos de estudio y/o temáticas de trabajo de les participantes del curso.

**Secretaría de
Investigaciones**
Programa de
Doctorado

4to. Piso, Pabellón III,
Ciudad Universitaria.
C1428EGA, CABA. Argentina.

T. 54.11.5285.9325
E. comisiondoctorado@fadu.uba.ar
fadu.uba.ar

Contenidos

Unidad 1. Cuerpos, géneros y sexualidades

Cuerpos, géneros y sexualidades en la constitución de la subjetividad. El orden sexo/género/deseo. Dispositivo de sexualidad. La teoría *queer/cuir*: encuentro entre los feminismos y el postestructuralismo. Norma y regímenes de visibilidad: el discurso mediático y publicitario. Mandatos binarios de género y división sexual del trabajo. Imagen normal y patológica de la mujer/cuerpos feminizados en la transición al capitalismo. El disciplinamiento de los cuerpos. Configuraciones sexo-genéricas y corporalidades disidentes. Diversidades sexuales, corporales y funcionales. Los estudios en interseccionalidad de género, raza y clase.

Unidad 2. Cuerpo y comunicación en el cruce de experiencias arte-activistas

“¿De qué hablamos cuando hablamos de ‘cuerpo’?” Pensar la comunicación y los encuentros entre cuerpos. Caso/ejemplo de una experiencia de comunicación desde la corporalidad, en el cruce arte-vida. Despliegue de diferentes dimensiones y problemáticas –políticas, estéticas, comunicativas- a partir de un caso/ejemplo. Cuerpo, potencia y afecto. El afecto en la producción de subjetividad. La importancia del afecto en experiencias contemporáneas del arte y el activismo y en la acción política colectiva. Cuerpos y feminismos: la escenificación de nuevos repertorios colectivos. La utilización de recursos expresivos en la acción política colectiva. La comunicación entre cuerpos y la configuración colectiva de imágenes de ruptura con regímenes sensibles instituidos.

Unidad 3. Arte y performance

Aproximaciones conceptuales para trabajar problemáticas del arte y el activismo. La noción rancièrana de *estética* y su implicación con la política. La reconfiguración vanguardística del vínculo actorxs-espectadorxs, el acercamiento arte-vida. Ruptura con la concepción de *arte* como campo autonomizado. El *régimen estético del arte* y la producción de “sensibles heterogéneos”. La “democratización del arte” y los feminismos como “revoluciones sensibles”. La noción de *performance* y su emergencia histórica en el terreno del arte. La corporalidad como dimensión constitutiva de la noción de *performance*. Articulación entre la noción de *performance* artística y la de *performatividad* generizada. El género como acto performativo. Imágenes corporales colectivas y la politicidad del *aparecer* de los cuerpos en la protesta. La danza como estrategia colectiva y política de resistencia. La dimensión festivo-carnavalesca como sensible heterogéneo y como creación de otras formas de comunicación. Recursos performáticos y experiencias de arte y política en los feminismos latinoamericanos. Arte, cuerpos y territorios en América Latina y las luchas feministas contra modalidades neoextractivas.

Unidad 4. Metodología específica a las temáticas abordadas: el caso de la autoetnografía

Herramientas metodológicas productivas para el abordaje de problemáticas abordadas en el seminario. Los desplazamientos epistemológicos con el ingreso de la teoría *queer* a la academia. Abordajes situados y valorización de la materialidad de los cuerpos. La especificidad del enfoque autoetnográfico para trabajar la cuestión de la corporalidad y experiencias estético-políticas. La valorización de la inclusión de la propia experiencia como recurso de investigación. La posibilidad de integrar diferentes materialidades. Estudios actuales en el campo académico sobre problemáticas trabajadas.

Metodología del curso

Las clases se orientan a promover una dinámica teórico-práctica de discusión y reflexión colectiva. Contemplan exposiciones de la docente a cargo sobre las problemáticas y perspectivas conceptuales propuestas. Se solicita garantizar la lectura previa del material pautado para la clase, para promover la reflexión colectiva respecto de las perspectivas abordadas y/o los problemas de investigación de los estudiantes. Se exhibirán materiales visuales y audiovisuales.

Evaluación

Aprobación del curso: participación en clase; 75 % de asistencia a las clases; y realización de un trabajo final a partir de un tema o caso de su interés que se encuentre ligado a los contenidos del seminario. En el trabajo deberán utilizarse los contenidos mínimos del seminario, pudiendo aportar otra bibliografía que resulte relevante para la temática. El trabajo podrá seguir alguno de los siguientes formatos de textos académicos: un proyecto de investigación de posgrado; una ponencia para un congreso; un artículo para una revista científica; un capítulo para una tesis en curso.

Bibliografía de referencia

BUTLER, Judith (2007). "Sujetos de sexo/género/deseo" en *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, Barcelona, Paidós.

BUTLER, Judith (2017): *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*, Capítulos 1, 2 y 5, Buenos Aires, Paidós.

COLECTIVO ARTEACTIVISTA ICONOCLASISTAS (2020): Cartografía artístico-política sobre cuerpo y territorio en América Latina/Abya Yala. Disponible en: <https://rosalux-ba.org/wp-content/uploads/2021/03/Poster-Cuerpo-territorio.pdf>

Colectivo GAC (Grupo de Arte Callejero) (2009): GAC, *Pensamientos, prácticas, acciones*. Buenos Aires, Tinta Limón.

- CONTRERA, L. (2018): "Cuerpo sin patrones. Carne indisciplinada. Apuntes para una revuelta gorda contra la policía de la normalidad corporal", en CONTRERA, L. y CUELLO, N. (comp.): *Cuerpos sin patrones. Resistencias desde las geografías desmesuradas de la carne*, Buenos Aires, Madreselva.
- CREENSHAW, Kimberlé. "Interseccionalidad". Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=4z1-ERMQWm8>
- DELEUZE, Gilles (2002): "El lanzamiento de dados", y "El cuerpo. Activo y reactivo. La distinción de fuerzas", en *Nietzsche y la filosofía*, Madrid, Editora Nacional.
- DELEUZE, Gilles (2006): "Ética. Afección, afecto y esencia", en *En medio de Spinoza*, Buenos Aires, Cactus.
- DI FILIPPO, Marilé (2019): *Estéticas políticas. Activismo artístico, movimientos sociales y protestas populares en la Rosario del nuevo milenio*, Rosario, UNR Editora.
- FEDERICI, Silvia (2015). "El gran Calibán" y "La gran caza de brujas en Europa", en *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*, Buenos Aires, Tinta Limón.
- FOUCAULT, Michel (2005): "El dispositivo de sexualidad" y "Derecho de muerte y poder sobre la vida", en *Historia de la sexualidad. I-La voluntad de saber*, Buenos Aires: Siglo XXI.
- FUENTES, Marcela (2015): "Performance, política y protesta", en Taylor, D. y Steuernagel, M., *¿Qué son los estudios en performance?*, Nueva York, Hemi Press & Duke University Press.
- FUENTES, Marcela (2020): *Activismos tecnopolíticos. Constelaciones de performance*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
- GAGO, Verónica (2019). "Cuerpo-territorio: el cuerpo como campo de batalla", *La potencia feminista*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- GIUNTA, Andrea (2018). *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- HALBERSTAM, Jack (2018): *El arte queer del fracaso*. Barcelona: Egales.
- HARAWAY, Donna (1995): "Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial", en *Ciencia, ciborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*, Madrid, Cátedra.
- hooks, bell (2017): "La sororidad sigue siendo poderosa", "Lucha de clases feminista" y "Raza y género", en *El feminismo es para todo el mundo*, Buenos Aires-Madrid, Tinta Limón-Traficantes de sueños.
- RANCIÈRE, Jacques (2007): *El desacuerdo. Política y filosofía*, Bs. As., Nueva Visión.
- RANCIÈRE, Jacques (2014): *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Bs. As., Prometeo.
- RANCIÈRE, Jacques (2010): *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial.
- RICHARD, Nelly (2005): "Arte y política; lo político en el arte", en OYARZÚN, P., RICHARD, N. y ZALDIVAR, C. (ed.), *Arte y política*, Santiago de Chile, Universidad Arcis, Universidad de Chile, Facultad de Bellas Artes.
- SCRIBANO, Adrián y DE SENA, Angélica (2009): "Construcción de conocimiento en Latinoamérica: Algunas reflexiones desde la autoetnografía como estrategia de investigación", *Cinta Moebio* 34:1-15

.UBAfadu

FACULTAD DE ARQUITECTURA
DISEÑO Y URBANISMO

- SINGER, Mariela (2019): “La autoetnografía como posibilidad metodológica (y ético-política) para el abordaje situado y en clave feminista de experiencias de exploración con la corporalidad”, *MILLCAYAC - Revista Digital de Ciencias Sociales* / Vol. VI / N° 11 / septiembre 2019 - febrero 2020, UNCUYO.
- SINGER, Mariela (2021). “La cuestión del cuerpo en el campo de la comunicación. Pensando aportes y desafíos a partir del caso del Área Cuerpo y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires”. *Comunicación. Revista Científica*. Nro. 44, Dossier “Comunicación, género y poder”, pp. 93-110. Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia.
- SINGER, Mariela (2021). Una aproximación autoetnográfica a una práctica artística corporal. *Revista de Investigación y pedagogía del arte*, (10), pp. 1-15. Facultad de Artes, Universidad de Cuenca, Ecuador.
- SINGER, Mariela (2021). “El Contact Improvisation como forma de comunicación desde (y entre) los cuerpos: una danza por composición de relaciones”. *Danzaratte. Revista especializada en Danza*. Nro. 14. Conservatorio Superior de Danza de Málaga, España, pp. 89-99.
- TAYLOR, Diana (2012). *Performance*. Buenos Aires: Asuntoimpresoediciones.
- VÁZQUEZ, Cecilia (2019): “Las multitudes feministas en el espacio público: estéticas, afectos y política”, ponencia presentada en el XXI Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo, Universidad Nacional de Salta, 16-18 de octubre.